

EL TEATRO DE POSGUERRA, DE LA EVASIÓN AL TESTIMONIO SOCIAL: MIHURA Y SASTRE.

Hecho por: Lucía López y Verónica Pérez.

Criterios específicos de corrección (Universidad de Zaragoza)

1. Distintas modalidades de este teatro (alta comedia, teatro cómico, **teatro de testimonio social**, teatro existencialista).
2. **Miguel Mihura** (teatro cómico) y **Alfonso Sastre** (teatro de realismo social).
3. Las distintas etapas y tendencias del **teatro posterior a la guerra**.

EL TEATRO DE INMEDIATA POSGUERRA (AÑOS 40): teatro de humor, alta comedia y comedia burguesa

En España, el teatro convencional (**humor superfluo**), ocupaba los escenarios.

El espectáculo no tenía contacto con las **nuevas corrientes internacionales**.

Los años 40 fueron años de fuerte **censura**, que impedía que se realizasen obras que cuestionaran los **valores establecidos**.

El público iba al teatro para evadirse y entretenerse.

Los estilos más aplaudidos eran el teatro de **estilo burgués** y el **humorístico**.

En el primero, destacan: **José María Pemán** y **José López Rubio**, entre otros. Sus estrenos fueron grandes éxitos, apoyados por la clase media. Y entre sus características citaremos:

- Es un teatro bien construido.
- Es un teatro de **interiores**.
- Los **personajes** son de clase media.
- Sus **temas** son: la infidelidad, los triángulos amorosos y los problemas fraternales.
- Es un **teatro ligero, que no se compromete, no ataca a la burguesía de manera violenta.**
- Se prefiere la **comedia** y el **drama** a la **tragedia**.

El teatro cómico: Mihura y Jardiel

Este teatro fue bien aceptado en **España** durante la **primera mitad** del **siglo XX**, con autores como **Arniches**, los **Quintero** y **Muñoz Seca**.

En la **posguerra**, sobresalen dos grandes figuras: **Mihura** y **Jardiel Poncela**.

En este teatro se reconocen las siguientes **características**:

- ➔ **Lenguaje agudo y crítico** con las convenciones burguesas.
- ➔ Aborda **temas** como la **presión social** sobre el individuo o las **costumbres** burguesas.
- ➔ Aunque los **personajes** principales son de la clase media, aparecen bohemios, artistas.
- ➔ La **comedia** y la **farsa** son los géneros preferidos.

Jardiel Poncela (1901-1952)

Su propósito era crear obras **inverosímiles**, fantásticas, que caricaturizasen a la sociedad. Sin embargo, esta propuesta no llegó a materializarse, **Jardiel** se vio obligado a hacer concesiones para satisfacer al público.

Autor de **humor abstracto** intelectual, su rasgo más representativo es lo **atemporal** de situaciones y escenarios.

Su teatro se caracteriza por:

- El encadenamiento de situaciones **inverosímiles**.
- La dosificación rigurosa de la comicidad en el lenguaje.
- El humorismo de raíz intelectual.

Este consigue su originalidad por medio de:

- Ironías.
- Diálogos vivaces.
- Equívocos.
- Sorpresas.
- Mezcla de lo sublime y lo vulgar.

ANGELINA *EL HONOR DE UN BRIGADIER*
ROSITA DIAZ GIMENO
ENRIQUE DE ROSAS - JOSE CRESPO
PRODUCCION **Edes** EN ESPAÑOL

Pero bajo el truco, el disparate o la situación absurda, esconde una amarga y dura crítica a la sociedad, como por ejemplo en *Angelina o el honor de un brigadier* (1934).

Obras destacadas son: *Cuatro corazones con freno y marcha atrás* (1936) y *Los ladrones somos gente honrada* (1941), entre otras.

La trayectoria teatral de Miguel Mihura (1905-1977)

Miguel Mihura escribió obras de humor inverosímil en un lenguaje ingenioso, próximo al **teatro de lo absurdo** con insólitos argumentos y sorprendentes diálogos.

Al acabar la secundaria, abandonó sus estudios para dedicarse al **dibujo cómico** (*Buen Humor* o *Gutiérrez*), dejando clara su predilección por el **humor absurdo** desde el principio.

Su primera obra es *Tres sombreros de copa* (1932). Tras veinte años de espera, se estrena. Fue recompensada con el **Premio Nacional de Teatro**.

Mihura fue escritor y periodista. Dirigió revistas como *La Ametralladora* y *La Codorniz*.

En los años 30, decide introducirse en el mundo del **cine**, en donde debuta con obra *Una de fieras* (1934).

Una de sus participaciones cinematográficas más celebradas fue escritura de los diálogos en *Bienvenido, mister Marshall* (1953).

Después, **Mihura** abandonó la literatura. Cuatro años más tarde recibe el **premio Cortina**, la **Real Academia Española**.

Fue nombrado académico en 1976.

En cuanto a su **trayectoria teatral**, se divide en dos periodos:

Primer período (1932-1946)

La temática de esta etapa es el **rechazo del realismo**.

En 1932, escribe *Tres sombreros de copa*. Esta obra tiene un toque humorístico especial, con rasgos comunes al **teatro del absurdo**, y trata en su argumento sobre el **choque** de dos formas de vida.

También escribe **obras en colaboración** con autores como: **Joaquín Calvo Sotelo** (*¡Viva lo imposible!*, 1939), entre otras.

Segundo período (años 50)

Durante esta etapa, se da a conocer al público. Tiene un estilo propio que se asemeja al del **teatro clásico**. Se dedica a **parodiar** cuanto parece normal y a **ridiculizarlo** con características que anticipan ya el **teatro del absurdo** europeo.

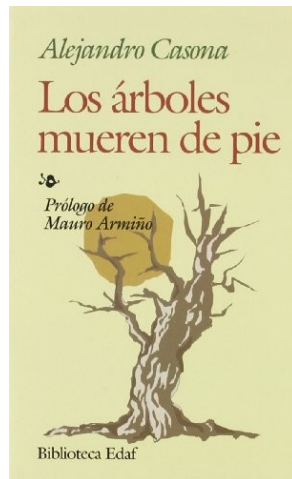
Durante sus últimos años, escribe *Ninette y un señor de Murcia* haciendo uso de **lenguaje dramático tradicional**.

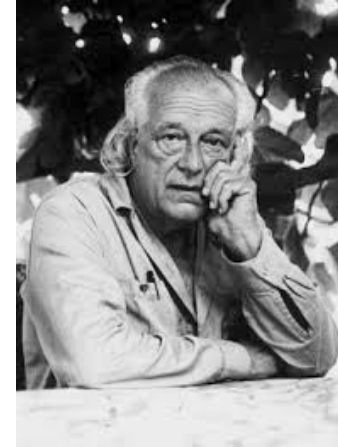
El teatro del exilio: Casona, Aub y Alberti.

Tema común: la visión de la **patria** como un **paraíso perdido**. Entre los más destacados, citaremos a:

- **Alejandro Casona** (1903-1965), que escribe teatro de evasión, con trazos poéticos y simbólicos. Algunas de sus obras por las que es conocido son: Los árboles mueren de pie (1950) o La dama del alba (1944)

- **Max Aub** (190-1972), quien se había inclinado por el vanguardismo antes de la Guerra Civil en obras como Crimen. Tras la guerra, escribe un teatro testimonial que censura la triste suerte del hombre actual, víctima del interés. Obras suyas son: Morir por cerrar los ojos (1944) y El cerco (1968), sobre la figura del Che Guevara.

- **Rafael Alberti** (1902-1999) hace un teatro de técnica esperpéntica, lleno de símbolos, con carácter político. Consigue gran éxito al presentar sus obras después de 1975, tras la muerte de Franco; obras escritas hasta treinta y dos años antes, como El adefesio (1943) o Noche de guerra en el Museo del Prado (1956).

En **1949**, se estrena una obra de capital importancia en la evolución del teatro español: Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo, que recibió el premio Lope de Vega y con la que se inicia la etapa del **teatro comprometido**, llamado también **existencialista**, **testimonial** y **social**.

En los 50 aparecen en el teatro, como en los demás géneros, inquietudes **existenciales**. Autores como **Antonio Buero Vallejo** o **Alfonso Sastre** alcanzan su plenitud literaria en el **realismo social**, una tendencia artística que trata de reflejar la sociedad y, al tiempo, influir en ella, hacerla más justa. Es un teatro de **oposición al régimen franquista**. Muchas veces, las obras *no podían estrenarse*, debido a la **censura**.

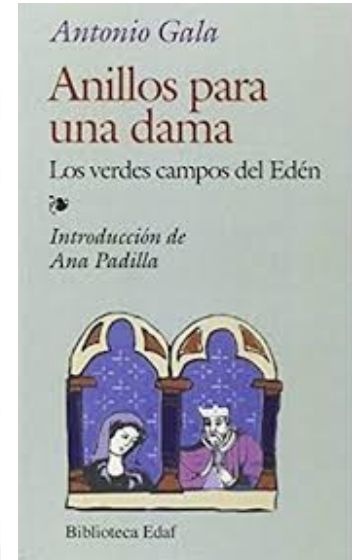
Los **temas** que se abordan son:

- La falta de libertad.
- La desigualdad social.
- La marginación.
- Los conflictos personales y colectivos.

El género más utilizado era el **drama** y usaba un **lenguaje realista**, pero **cargado** de **símbolos** e **imágenes**.

Dejando aparte a los autores más destacados, **Buero** y **Sastre**, podríamos citar a otros autores más jóvenes que **integran** la llamada “**segunda promoción realista**”. Son autores que, en los **años sesenta**, continúan escribiendo un **teatro realista** y **social** de **protesta** y **testimonio**, con un **tono desgarrado** y una visión a menudo cercana al **esperpento** de **Valle-Inclán**. Sus obras tratan sobre la injusticia social y la alienación, a veces con una estética realista bastante tradicional, progresivamente enriquecida con elementos más complejos. Estas obras repasan la vida cotidiana española y transmiten la falta de libertad, la moral absurda, la miseria, la angustia obrera, la violencia, la discriminación... Algunas de las más representativas son: *El tintero*, de **Carlos Muñiz**; *La camisa*, de **Lauro Olmo**; *Las salvajes de Puente San Gil* (1963), de **José Martín Recuerda**; *Los inocentes de la Moncloa*, de **José María Rodríguez Méndez**.

Al margen del teatro realista, **Gala** comienza a escribir para la escena en esta época y, durante los setenta y ochenta, se convertirá en el dramaturgo más popular, con obras de gran éxito como *Los buenos días perdidos* o *Anillos para una dama*. Sus temas principales son: la **soledad**, el **amor** y la **libertad** , así como el **tono poético**, el **simbolismo** y cierta propensión al **mensaje moral** o **didáctico**.

El teatro comprometido de Alfonso Sastre (1926-...)

Alfonso Sastre Salvado estuvo desde muy pronto vinculado al **teatro**. En los años cincuenta, publica el *Manifiesto del Teatro de Agitación Social*. Y en 1953, estrena *Escuadra hacia la muerte*, que tuvo una gran acogida.

Temas recurrentes de sus obras son:

- La libertad.
- La opresión
- La culpa.
- El poder.
- La angustia.

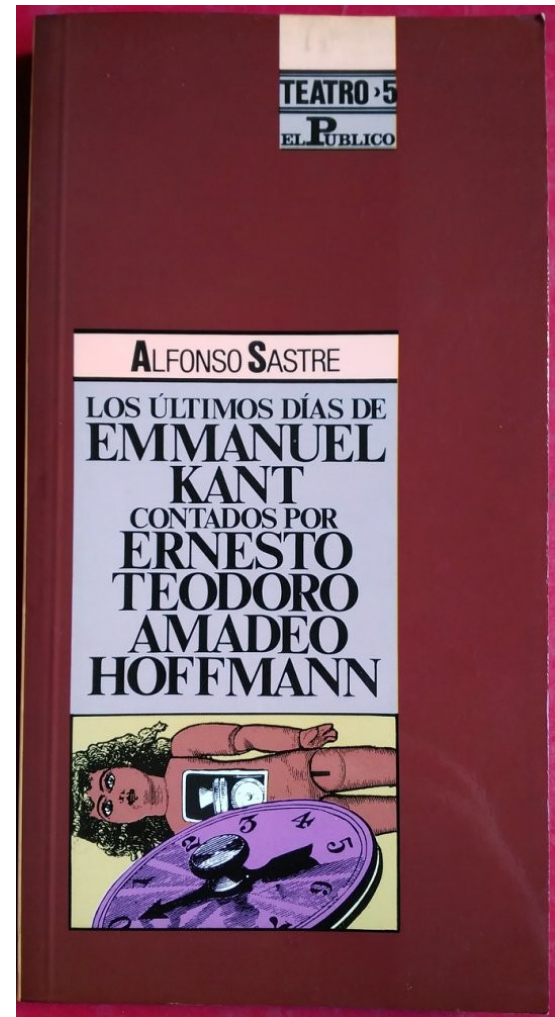
Sastre es un escritor inconformista, comprometido en la lucha **contra el franquismo**. Sostuvo una notoria polémica con **Antonio Buero Vallejo** sobre el modo de luchar desde el **teatro** para cambiar la sociedad durante la **dictadura**. Mientras que **Buero** defendía el **posibilismo**, es decir, aprovechar cualquier resquicio que permitiera el franquismo para intentar cambiarlo desde dentro, **Sastre** optó por un **teatro extremista**, el cual casi **no tuvo representación**, fuera de cenáculos muy limitados, debido a la presión de la **censura** y a los **empresarios** teatrales.

El teatro de **Sastre**, sin embargo, no atiende sólo al contenido, sino que también está **preocupado** por las cuestiones formales y estructurales, y es sensible a cualquier renovación que resquebraje el **teatro burgués**. Quiere despertar la **conciencia política** del público.

En su obra distinguimos tres épocas:

- **Etapa inicial:** Rechaza el teatro español de posguerra y apuesta por un **teatro existencialista**. Una obra de esta etapa es *Escuadra hacia la muerte* (1953), con la que comenzó su carrera como dramaturgo.
- **Etapa de evolución:** Su teatro pretende despertar la **conciencia** del público y provocar la **lucha revolucionaria** para cambiar las cosas. Una obra de esta época es *La mordaza* (1954), donde trata el tema de la **tiranía** y sus consecuencias.
- **Etapa de madurez:** Hay una **radicalización** de sus tesis revolucionarias. La obra más importante de este periodo es *La taberna fantástica* (1966), que trata de una pandilla de **quinquis**, jóvenes delincuentes y desarraigados que se reúnen en una taberna de un barrio marginal de **Madrid**.

A mediados de la década de los ochenta, **Sastre** comienza a escribir dramas protagonizados por héroes en proceso de decadencia, en los que extrema la libertad de la construcción dramática, la conciencia de teatralidad y la abundancia de elementos mágicos y fantásticos. Una obra que pertenece a esta etapa es *Los últimos días de Emmanuel Kant, contados por Ernesto Teodoro Amadeo Hoffmann* (1984-1985).

La polémica Buero - Sastre en torno al "posibilismo"

Sastre era **partidario** de un teatro de agitación social, abiertamente enfrentado al poder. Quería un “**arte de urgencia**”. Empieza con obras de corte existencial, como *Escuadra hacia la muerte*, y deriva pronto hacia el teatro de denuncia (*Muerte en el barrio*, *La cornada*), lo que hizo que sus **obras** fueran sistemáticamente **prohibidas** por la **censura**. Siguió radicalizándose, y experimentando con la tragedia clásica, el teatro del absurdo, el esperpento valleinclanesco y el teatro revolucionario de **Bertold Brecht**. A esa etapa corresponden obras como *La sangre y la ceniza*, inspirada en la figura de **Miguel Servet**.

Frente a esta postura de ruptura, "**imposibilista**" levantó la suya **Buero Vallejo** (1906-2000), el **posibilismo**, que aceptaba la situación española y creía que el autor debía acatar las normas del sistema social para reformarlo desde dentro, evitando o burlando a la **censura**. Esa era la única manera de que las obras subieran a los escenarios y llegaran al público. **Sastre** no pudo estrenar, pero **Buero** sí, deslizándose su **mensaje social** con mayor sutileza, criticando: la opresión (*El concierto de San Ovidio*), la intolerancia (*Un soñador para un pueblo*), la falta de alicientes (*Historia de una escalera*), el engaño (*Diálogo secreto*), la soledad (*El sueño de la razón*), la mentira (*El tragaluz*).

